

KAREN CORDERO REIMAN

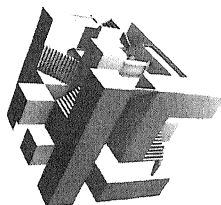
Estudios de caso / Case studies

La galería universitaria como espacio de experimentación docente y dispositivo de reflexión interdisciplinaria

Esta ponencia parte de tres experiencias de uso de la Galería universitaria como espacio de experimentación en relación con los programas docentes y líneas de investigación del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana en la ciudad de México: la exposición *El sentido y los sentidos* (2003) y la exposición *Re(gener)ando: construcciones y borramientos* (2004) y la exposición-instalación *Sujeto a cambio* que está por inaugurarse el próximo día 17 de octubre de 2006.

Aunque la Universidad Iberoamericana no cuenta con un museo como tal, ni con una colección en el sentido formal y sistemático, su Departamento de Arte ha tenido desde hace años un vínculo cercano con el ámbito museístico, por medio de la Licenciatura en Historia del Arte y las Maestrías en Estudios de Arte y Museos, y uno de las preocupaciones que ha informado su curriculum explícito e implícito—así como el trabajo de sus egresados— ha sido la de entender la exposición de arte como una forma de comunicación de la investigación y un medio de investigación en sí.

Departamento de Arte,
Universidad Iberoamericana

Art Department,
Iberoamericana University

335

The University Gallery as a Space for Teaching Experimentation and as an Interdisciplinary Reflection Device

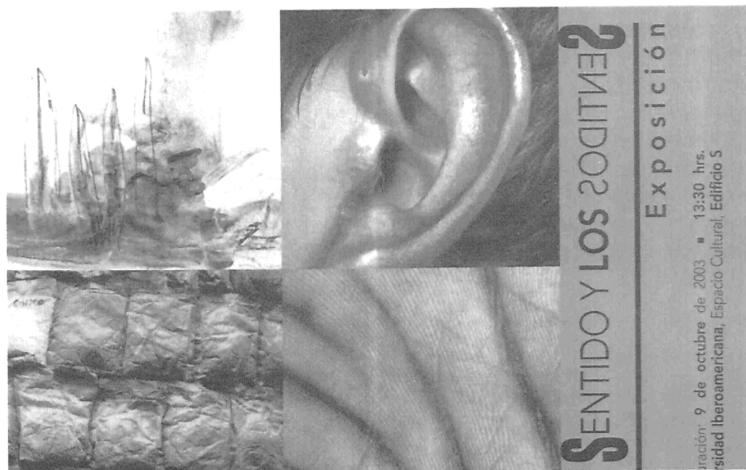
This paper comes from three experiences in which the university gallery was used as a space for experimentation in relation to the teaching programs and the research agenda of the Art Department of the Iberoamericana University in Mexico City: the exhibition *The Sense and the Senses* (*El sentido y los sentidos* - 2003); the exhibition *Re(gender)ating: constructions and erasures* (*Re(gener)ando: Construcciones y Borramientos* - 2004); and the exhibition *Subject to changes* (*Sujeto a cambios*) that is about to open on October the 17th, 2006.

Even if the Iberoamericana University does not have a museum as such, nor a collection in the formal and systematic sense, its Art Department has been involved in the sphere of museums for years through the BA in Art History and the MA in Art Studies and Museums; and one of the concerns informing its curricula in an explicit and implicit way - as well as the work of its alumni - has been understanding the art exhibition as a form of communicating research and as a form of research in itself.

Therefore, the opening of a new cultural space in the University - at the beginning of twenty-first century - explicitly devoted to that pur-

Es así que la inauguración, con el siglo XXI, de un nuevo espacio cultural en la Universidad dedicado de manera más precisa a este fin, ha dado la oportunidad de explorar más plenamente las posibilidades específicas de las exposiciones universitarias en este sentido. En particular, se ha podido experimentar con la formación de alumnos de licenciatura y posgrado en el manejo de la exposición como medio de comunicación, y en las habilidades ligados a la curaduría, museografía, gestión y educación en este ámbito, y se ha buscado aprovechar esta oportunidad para explorar cómo el arte puede servir como un dispositivo para reflexiones interdisciplinarias que atañen a la amplia diversidad de disciplinas que abarca la Universidad.

Invitación de la exposición
El sentido y los sentidos

Invitation to the exhibition
The Sense and the Senses

Dado el tiempo disponible, me concentraré en resumir los aspectos más importantes de estas experiencias en conjunto, para mí, mostrando paralelamente, en la presentación audiovisual, algunos aspectos relevantes de cada una de las exposiciones referidas.

1) Los temas:

En los tres casos mencionados se ha buscado explorar temas pertinentes a la diversidad de disciplinas que abarca la Universidad (los sentidos y la construcción de significado, el género sexual, y la percepción en el ámbito urbano contemporáneo, respectivamente), para poner de relieve la posibilidad de incitar a reflexiones interdisciplinarias desde el arte, y crear un espacio y una serie de materiales y actividades de apoyo que fomentarán este proceso. Este aspecto ha sido clave para el éxito y la pertinencia de las muestras en el ámbito universitario, ya que se han podido integrar a especialistas y alumnos de diferentes disciplinas en los eventos paralelos y como público, y las exposiciones se han convertido en el objeto de reflexiones orales e escritas, formales e informales, e incluso han estimulado nuevos giros

pose, has provided an opportunity for exploring more fully the specific potential that university exhibitions have in that sense. In particular, it has enabled undergraduate and postgraduate students to go through an educational experience where they handle the exhibition as a tool for communication, and acquire skills related to curating, museography, management and education in that field. This opportunity has also been used to explore how art can work as a device for interdisciplinary reflection, involving the wide range of disciplines within the university.

Given the time available, I will focus in summarizing which are the most important issues for me in these joint experiences, while showing some of the most outstanding features of the exhibitions I have mentioned in the audiovisual presentation.

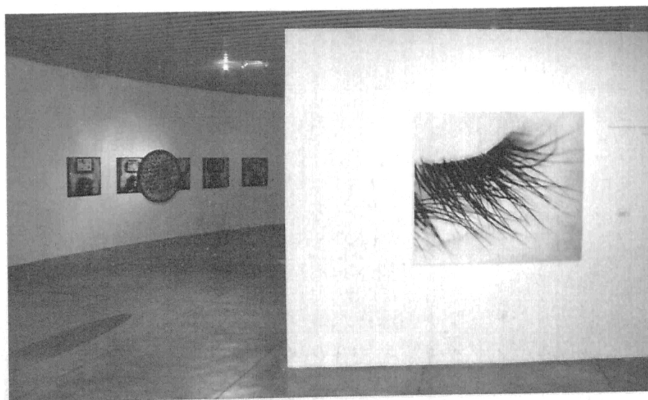
1) Topics:

In the three cases we have mentioned, we sought to explore issues related to the diversity of disciplines within the university respectively, the senses and the construction of meaning, gender, and perception in the contemporary urban environment). This has been done in order to highlight art's potential to incite interdisciplinary reflection, and so a space and a series of supporting materials and activities meant to foster this process might be developed. This has been a key issue for the success and relevance of the exhibitions in the sphere of the university, since they have enabled specialists and students from different disciplines to get involved as audiences, but also in the events related to the shows. These exhibitions have become the subject of formal and informal reflections – oral and written- and they have even inspired new turns in the activities of other departments: for instance, an unusual “clothes design fashion show” developed by

337

Vista de la exposición El sentido y los sentidos, Universidad Iberoamericana, Espacio Cultural, Edificio S, 2003

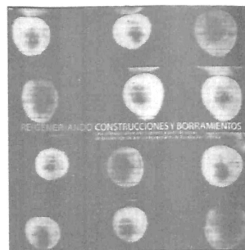
Installation view of the exhibition The Sense and the Senses, Iberoamericana University, Cultural Space, S Building, 2003

en las actividades de otros departamentos: por ejemplo, un “desfile de diseños de ropa” sui generis desarrollado por la licenciatura en Diseño Textil, que tomó como punto de partida la exposición El sentido y los sentidos para la creación de obras de arte-vestimenta que se presentaron en diálogo espacial con el “escenario” de la exposición. Asimismo, las exposiciones han sido motivo de vinculación con escuelas primarias, secundarias y preparatorias de la zona circundante, que las han vinculado con materias desde Biología hasta Historia del Arte.

2) El modo de comunicación:

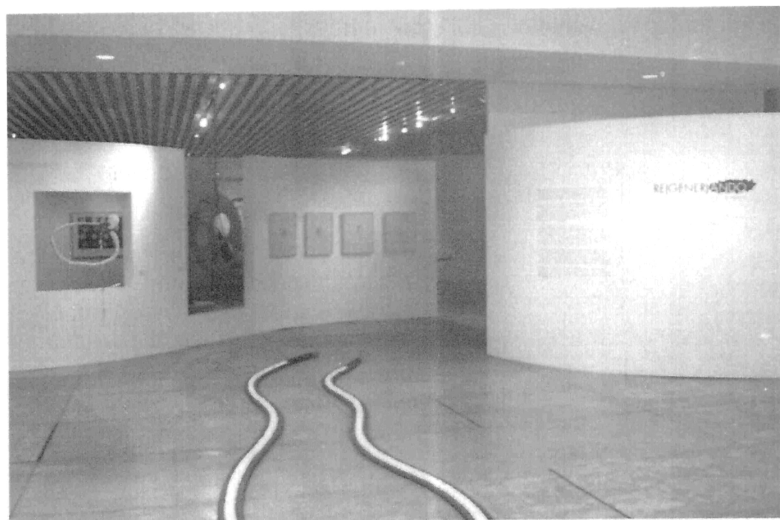
A pesar de este estrecho enlace con procesos de enseñanza-aprendizaje, el modo de comunicación experimentado en estas muestras se ha apartado de las tradicionales estrategias “didácticas” de muchos museos, y de museos universitarios en particular, vinculándose con propuestas constructivistas y tomando como punto de partida la teoría de la recepción estética, la fenomenología y la hermenéutica, entre otros planteamientos. Para este fin, se ha buscado que los procesos de comunicación museológicos se centren en la experiencia corporal y el diálogo con la obra y el espacio, desafiando en cierto grado el “horizonte de expectativas” del público en relación con los museos y exposiciones de arte —de un ambiente solemne, edificante y donde se distancia el objeto del sujeto— para producir una nueva experiencia de producción de conocimiento. Asimismo se han organizado espacios de interpretación para la reflexión grupal e individual, donde nos hemos podido percatar de los efectos, los aciertos y los retos de estas muestras, que se han asumido como parte de un proceso de investigación, experimentación y aprendizaje.

Catálogo de la exposición
Re(gender)ating: construcciones
y borramientos

Catalogue of the exhibition
Re (gender) ating: Construc-
tions and Erasures

338

Vista de la exposición
Re(gender)ating: construc-
ciones y borramientos,
Universidad Iberoamericana,
Espacio Cultural, Edificio
S, 2004

Installation view of the
exhibition Re (gender) ating:
Constructions and Erasures,
Iberoamericana University,
Cultural Space, S Building,
2004

the BA in textile design took the exhibition *The Sense and the Senses* as the point of departure for creating the artworks-clothes, and these works established a special dialogue with the exhibition when they were presented with the show as their “setting”. The exhibitions also worked as a motif for engaging the elementary, junior high schools, and high schools in the area, through subjects ranging from Biology to Art History.

2) Form of communication:

Although there is a strong engagement with learning-teaching processes, the way in which communication has been experienced in these shows has departed from the traditional “didactical” strategies of many museums - particularly, from the ones in university museums-, by using a constructivist perspective and taking aesthetic reception theory, phenomenology, and hermeneutics - amongst other approaches- as a point of departure. In order to achieve this goal we have sought for museological communication processes centered in bodily experience and in a dialogue with the works and the space, challenging, to some extent, the audience’s “horizon of expectations” in relation to museums and art exhibitions - a solemn, edifying environment where the object is distanced from the subject- in order to generate a new experience of production of knowledge. The organization of spaces for interpretation through collective and individual reflection has allowed us to notice the effects, successes and challenges in these exhibitions, which have been assumed as part of a learning, experimentation, and research process.

339

3) Organization of the exhibition’s management:

a) Exhibition and research: These exhibitions have been developed through seminars involving University students, alumni, and staff: in the first case, BA alumni; in the second one, students from the MA in Art Studies; and in the third one, recently graduated students from the MA in Art Studies and Philosophy, as well as young teachers from these departments, and from the MA in Communication, who were part of the interdepartmental research project: “The construction of meaning in cultural objects: theories, textures, textualities”. In all of these cases, this activity was meant to form professionals who could conceive the exhibition creatively as a communication tool equivalent to writing, but -of course- different from it: a tool for creating discourses, not only on art, but also from art, and for making them interact with the space, the words, and the audience.

In this sense, we focused on the specificity of the University Gallery as a space for research communication and production, as well as on the concept of the exhibition as a research process, not only in its planning phase, but also in the analysis of its outcomes. I was very

3) La organización de la gestión de la exposición:

a) Exposición e investigación: La producción de estas exposiciones ha sido el resultado de seminarios con alumnos, exalumnos y académicos de la Universidad: en el primer caso, de exalumnos de la licenciatura; en el segundo, de alumnos de la Maestría en Estudios de Arte; y en el tercero, de exalumnos recientes de la Maestría en Estudios de Arte y Filosofía y jóvenes docentes de estos departamentos y la de Comunicación, que forman parte de la línea de investigación interdepartamental “La construcción de significados en objetos culturales: teorías, texturas, textualidades.”. En todos los casos, se buscó por medio de esta actividad, formar a profesionales capaces de concebir creativamente la exposición como un medio de comunicación equivalente a, pero desde luego diferente de, la escritura; como un medio para crear discursos no sólo sobre el arte, sino desde el arte, y la interacción de éste con el espacio, las palabras y el público.

340

En este sentido, se enfatizó la especificidad de la Galería universitaria como un espacio de difusión y producción de investigación, y un concepto de la exposición como un proceso de investigación, no sólo en su planeación sino en el análisis de lo que provoca. Ha sido impresionante para mí el entusiasmo y creatividad con la que cada uno de estos equipos ha asumido y se ha apropiado de este reto, llevando las posibilidades de la exposición en este sentido a límites cada vez más extremos y experimentales, con fundamento en las pautas teóricas contemporáneas y en los objetivos de interacción y comunicación planteados.

Entre otros aspectos, creo que esto nos ha ayudado a desmontar la mítica barrera entre la teoría y la práctica que a menudo aqueja a la relación entre la Historia del Arte y los Estudios de Museos, y entre la investigación y el ejercicio profesional en el ámbito de las exposiciones, demostrando sus vías de interacción fluidas.

b) La formación de habilidades y una visión integral del museo: Se trabajó en cada caso de manera integral y colectivo, para que los alumnos y aprendices se dieran cuenta de todos los aspectos que implica hacer una exposición, incluyendo el seguimiento y la evaluación. Asimismo, aunque los integrantes del equipo asumieron responsabilidades específicas dentro del proceso de conceptualización, organización, producción, seguimiento y evaluación de la exposición, en cada caso, hubo un esfuerzo específico para que hubiera un trabajo en equipo funcional, y un diálogo abierto en todo momento sobre las decisiones tomadas. Este entrenamiento en el trabajo horizontal y la mutua interdependencia de todos los áreas de trabajo en un museo o en la planeación de una exposición, es uno de los aspectos más importantes para mí de esta experiencia, ya que se dirige a la formación de profesionales capaces de superar la concepción del “curador diva” y las jerarquías o disputas

impressed by the enthusiasm and creativity displayed by each of the teams in embracing and appropriating this challenge. In this sense, they took the possibilities of the exhibition to increasingly extreme and experimental limits based on contemporary theoretical guidelines and the goals that had been set for interaction and communication.

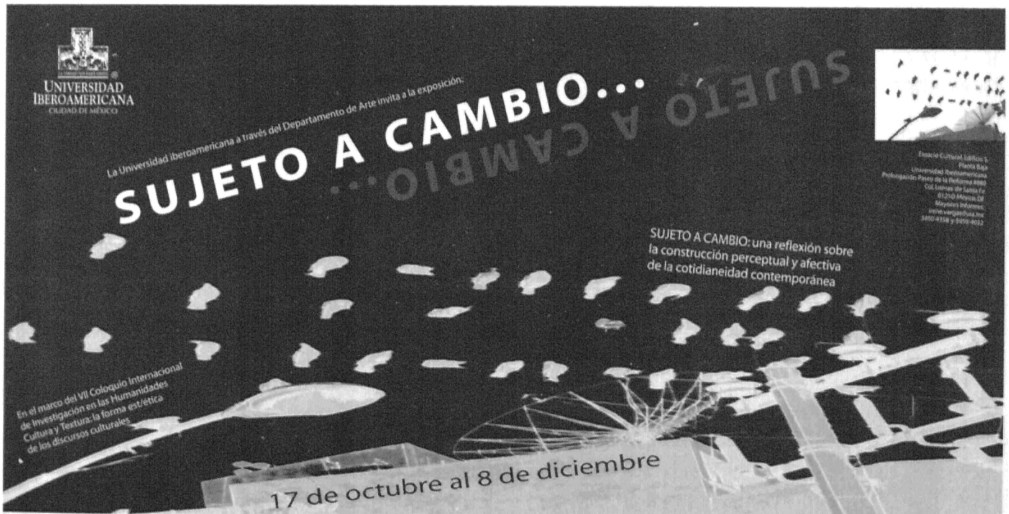
Amongst other aspects, I believe that this has helped us to dismount the mythical barrier between theory and practice that often ails the relation between Art History and Museum Studies, and between research and professional practice in the field of exhibitions, proving their fluid ways of interaction.

b) Skill development and the museum from an integral perspective: In each case the work was integral and collective, so the students and interns became aware of all the aspects involved in developing an exhibition, including follow-up and evaluation. Likewise, and even if the persons in the team had specific tasks in the conceptualization, organization, production, follow-up and evaluation process of the exhibition, an effort was made so each of the persons involved worked as a member of a functional team and constantly participated in the decision making process. For me, one of the most important aspects of this experience was this training in horizontal work and in the mutual interdependency of all the working areas of a museum, since it is aimed at educating professionals who will be able to overcome the notion of the “diva curator”, as well as the hierarchies or power struggles that are often found between the research, education, museography, and other areas in museum institutions and between the “experts” and the plebeians in the academic field.

341

Cartel de la exposición
Sujeto a cambio

Poster of the exhibition
Subject to Change

de poder que a menudo existen entre los áreas de investigación, educación y museografía, entre otros, en instituciones museísticas, y entre los "expertos" y plebeyos en el ámbito académico.

Proyección y prospectiva

Es así que esta experiencia en la Universidad Iberoamericana busca contribuir, a través de la formación de personas y la realización de acciones públicas, a un cambio de conciencia y un cambio de prácticas y percepciones con respecto al arte, a las exposiciones y a los museos, y con respecto a la relación de las universidades con estos ámbitos. Propone una transformación en la vocación de la Galería universitaria: de ser un espacio complementario de difusión, a ser un espacio fundamental en la concepción de lo que es la Universidad, en términos de producción de conocimiento disciplinar e interdisciplinar y de la formación integral de personas y profesionales.

Projection and prospective

By forming people and undertaking public activities, this experience at the Universidad Iberoamericana is aimed at changing the awareness, practices and perceptions on art, exhibitions, and museums; as well as those on the relation between the university and these fields. It proposes a transformation in the vocation of the "University Gallery": from being a space that is a mere supplement to communication into a space that is fundamental for the concept of what the university is, in terms of the production of disciplinary knowledge and the integral education of persons and professionals.

